Лекція 15. **Європейська скульптура**

Неперевершеним зразком античної скульптури є Венера Мілоська. Мармурова богиня кохання вражає своєю загадковістю, класичними рисами обличчя, пропорціями фігури. Грецький культ прекрасної духом і тілом людини демонструють скульптури *«Дискобол»* і *«Дорифор»,* які збереглися в копіях.

Основним досягненням римлян є *скульптурний портрет* (парадний, камерний, кінний), якому притаманні реалістичність відображення характерів, урочистість, що мала звеличувати могутність влади імператорів.

Рельєфи на історичні сюжети часто прикрашали тріумфальні арки і колони.

Захоплюючись майстерністю грецьких і римських скульпторів, митці наступних поколінь звертаються до античних статуй як до найкращих зразків мистецтва. Християнська релігія визначила своєрідність європейської середньовічної скульптури, яка стала частиною соборів романського стилю.

У мистецтві готики скульптура відіграє помітну роль, «олюднюючи» архітектуру. Статуї святих, апостолів, пророків, фантастичних істот, а деколи й реальних осіб, заповнюють портали, ніші, виступи карнизів (імператор Август, Італія; Діана Версальська, Франція; статуя Марка Аврелія, Рим, Італія ;скульптура Реймського собору, Франція; скульптура Кельнського собору, Німеччина).

Найвидатніший представник італійського бароко ***Джованні Лоренцо Берніні*** належав до митців- універсалів .Він блискуче виявив себе не тільки в архітектурі, а й у пластичному мистецтві, живописі. Переконливо репрезентує мову барокової пластики й новаторства Л. Берніні його твір *«Аполлон і Дафна».* Експресія образів і динаміка форм цієї скульптури були революційним кроком у галузі різьблення по мармуру. Поселити життя в бездушну кам’яну брилу — особливий дар Л. Берніні. Такої вершини не зміг досягти жоден із його послідовників. ***Мікеланджело Буонарроті***: *інтер’єр капели Медічі у Флоренції, Італія; статуї з капели Медічі: Лоренцо Медічі- «Ранок» і «Вечір» - Джуліано Медічі.*

Скульптура стала невід’ємною складовою архітектури бароко, надаючи динамічної виразності церквам, палацам, павільйонам, фонтанам. Німеччина безперечно пишається *комплексом Цвінґер*, щедро прикрашеним статуями й декоративними рельєфами, картушами з гербами й химерними ***маскаронами.***

Доба рококо привнесла в мистецтво скульптури нові образні типажі. Скульптори створювали безліч витончених чоловічих і жіночих статуй і бюстів, статуетки німф і фавнів. Ідеалом краси став *«Амур»* ***Етьєна Моріса Фальконе*** (1716—1791). Відомо, що майстер сам створив близько десятка подібних робіт, ще й передавав замовлення учням і колегам.

Для майстрів скульптури класицизму характерні культ ідеалів античності й Відродження, стриманість, чіткість форм і деталей. Митці часто звертаються до міфологічної тематики, наприклад, до сюжету міфу про Амура і Психею. Суголосна міфу тема кохання була втілена ***Огюстом Роденом*** (1840—1917) у знаменитих композиціях *«Поцілунок»* і *«Вічна весна»,* неперевершених за грацією та експресією. *О. Родена можна вважати засновником експресіонізму в скульптурі.* У містах Європи й поза її межами *є понад 20 копій відомої роботи О. Родена «Мислитель».* Завдяки контрастам фактури, прийомам обробки матеріалу митцю вдалося показати людину, сповнену внутрішньої енергії.

Різноманітність напрямів і стилів, багатство тематики й матеріалів подарувала людству епоха модернізму і постмодернізму.

Славетний *засновник кубізму* ***Пабло Пікассо*** (1881—1973) створював не лише живописні композиції, а й оригінальні за формою кубістські скульптури. Митця румунського походження ***Константина Бранкузі*** (1876—1957) вважають *одним із піонерів абстрактної скульптури.* Він намагався втілити образ птаха в універсальній і лаконічній формі, вловити політ як символ. Культовий для мистецтва сучасності експресіоністичний *твір «Людина, яка крокує»* швейцарця ***Альберто Джакометті*** (1901—1966) зображений на швейцарській банкноті 100 франків. Тонка, мов лезо, крихка бронзова фігура з грубою поверхнею зображує самотнього пішохода. Скульптура в людський зріст (183 см), створена для міської площі, була продана на аукціоні Sotheby’s за рекордні для пластичного мистецтва 104,327 млн доларів. Безперечно, цінність творів мистецтва не вимірюється тільки грошима. Проте міжнародні художні аукціони демонструють світові тренди, виявляють тенденції моди, відкривають нові імена та роблять сенсації. Адже торгівля творами мистецтва перетворилася на великий бізнес. Об’єктів, що привертають увагу сучасних скульпторів, багато.

Чимало творів присвячено друзям людей — тваринам. Приміром, у Бремені біля міської ратуші встановлено *пам’ятник Бременським музикантам.*

Залізного поні можна побачити *в Парку Європи*, що неподалік Вільнюса. Найцікавіший експонат цього музею — *скульптура просто неба, лабіринт*, побудований із більш ніж трьох тисяч старих телевізорів («Інфодерево ЛНК»). Він занесений до Книги рекордів Гіннеса як свого роду найбільша «скульптура».

У сучасний урбанізований простір органічно вписуються масштабні об’єкти, що відображають нове пластичне мислення. Зразком гігантоманії є унікальний *Атоміум у Брюсселі*. Конструкція (заввишки 102 м і вагою

2400 т) відтворює просторове розташування дев’яти атомів кристала заліза, збільшеного у 165 мільярдів разів. За задумом, пам’ятка символізує науковотехнічний прогрес, мирне використання енергії атома, важливу роль заліза в розвитку світової економіки. «Атоми» у формі сфер, вкритих металевими пластинами, з’єднані трубами — це коридори з ескалаторами для пересування відвідувачів музею.

Модерністська скульптура поступово здобула визнання і, за деякими винятками, втратила свою приголомшливу новизну. До творів скульптури нині відносять композиції поп-арту у вигляді конструкцій із пивних банок чи гігантських вінілових гамбургерів. Термін «скульптура» вживають сьогодні щодо ширшого кола мистецьких явищ (мобілів, інсталяцій тощо). Постмодернізм узяв із різних європейських стилів щось особливе і потрібне для подальшої творчості. Сучасні скульптори не перестають експериментувати й дивувати, стимулюючи сильні емоції та інтерес до всього нового, оригінального.

Словникова робота

Аукціон (лат. Auctio — продаж із публічних торгів) — спосіб реалізації товарів (картин, антикваріату, коштовностей тощо) на основі конкурсу покупців. Найстаріші — лондонські Christie’s і Sotheby’s, вони мають мережу філіалів по всьому світу.

Маскарон, маска (фр. Mascaron, італ. Mascherone) — вид скульптурної прикраси (барельєф або горельєф) у формі голови людини, тварини чи фантастичної істоти.

Завдання для самоперевірки

1.Назвіть імена найвидатніших європейських скульпторів, чия творчість вас

найбільше зацікавила.

2. Чому, на вашу думку, епохи античності та Відродження вважають

найвизначнішими в розвитку мистецтва скульптури?

3. Схарактеризуйте синтез архітектури та скульптури в різні епохи.

4. Складіть рекламу однієї європейської скульптури для продажу на

«Мистецькому аукціоні»..